
II. El artista chicano

El arte se divide en arte culto, profesional, individual, arte popular, anónimo y no profesional; esto contribuye en la sociedad capitalista norteamericana a la aparición de un arte minoritario, el Arte Chicano. La hostilidad del capitalismo hacia el arte se manifiesta en el plano de su creación y en su goce o consumo. Se expresa también en la división del trabajo artístico que conduce a la concentración del talento creador en unos individuos y a la separación del artista de la sociedad.

Un artista al desarrollarse en una región no queda separado de su gente, siempre tiene el legado de su tierra y la historia de su niñez, que son fuentes de inspiración y base de la obra artística que él crea. El artista chicano quiere conocer el sentido de su existencia, investigar su historia, orientar su vida en el presente y proyectarla al futuro. Los artistas chicanos son herederos de un gran legado cultural y el conocimiento de este patrimonio sirve para que se comprendan a ellos mismos y para poder ordenar con mayor sinceridad sus pensamientos estéticos.¹⁴

¹⁴ DOMÍNGUEZ, Benjamín. "Las Corrientes Pictóricas en la Frontera Norte" en *Primer Foro de Cultura Contemporánea*, Chihuahua, 8 de junio, 1988, pp. 73-74.

El artista chicano está sometido a una tremenda presión, deja de ver el mundo de sus ancestros y entra al presente, al mundo de la tecnología; deja atrás valores establecidos y adopta nuevas ideologías. Él tiene un proceso de vivencias donde sus sensibilidades se han ido desarrollando en un biculturalismo de siglo y medio. Tiene bisensibilidad a la experiencia sentida y en su proceso creador él juega con dos mundos; entreteje ideas y simbología diferentes.¹⁵

El arte, visto por el artista chicano, es el medio que puede penetrar a todas las culturas rompiendo los prejuicios y abriendo barreras del mundo hostil del anglo hacia la cultura chicana. Él siente que el arte es una necesidad en un pueblo educado y el arte como símbolo de protesta exige la educación del pueblo donde él vive; porque para que madure un pueblo, al arte debe tomársele como un lujo necesario. La pintura, la escultura, el grabado o cualquier otro tipo de manifestación artística son formas de expresión humana que no están expuestas a estudio crítico o análisis,¹⁶ por esto el artista chicano usa este medio para protestar y mantener relaciones comparativas de su autoafirmación y de su realización pública.

Es sólo por medio de su nacionalismo que el chicano mantiene la lucha por su liberación; porque él sabe que esto significa el control de sus instituciones políticas económicas y sociales. Nacionalismo es la solidificación de la comunidad chicana y su reconocimiento por los dirigentes nacionales; es un aumento de conciencia hacia la discriminación y la unión y comunicación entre grupos chicanos, es decir "no" al racismo. Decir "Adiós-Norteamérica", adiós al mito que Estados Unidos es el país de la igualdad, adiós a los prejuicios y a la opresión, eso es la liberación que da lugar al nacionalismo del pueblo chicano. Por esto, hablar de Arte Chicano, es hablar de un arte nacionalista, porque es arte militante cuyos artistas pertenecen en su mayoría a la clase trabajadora y se identifican con la constante lucha contra la explotación y discriminación de que son objeto por el anglo, ya no quieren ser dominados.

¹⁵ VILLANUEVA, Tino. *Chicanos: Antología Histórica y Literaria*, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, p. 119.

¹⁶ ROBE, Stanley. "¿Existe una Cultura Fronteriza?" en *Rules of the Game and Games Without Rules in Border Life*, ANUIES, México, 1981.

Los artistas chicanos llevan al cabo diferentes actividades plásticas: gráfica, murales, fotografía, representaciones en las calles, pintura, escultura, artesanía y dibujo; usando la misma raíz, expresan en su producción un mensaje altamente político. Las tradiciones de su México natal los mantiene vinculados a su riquísima tradición y el ámbito plástico manifiesta toda esta riqueza cultural.

El artista chicano sabe que él es una minoría y no quiere alejarse demasiado de los caminos de la "Tribu" porque el estar desorientado es causa de desviación social; las presiones económicas y raciales aceleran este estado de desorientación que destruye los valores. Él está consciente de esto y no quiere que se pierdan ni las tradiciones ni la identidad.

En el corredor del Oeste norteamericano se encuentra una región dominada por influencia mexicana con la población más grande de latinos en Norteamérica. Este enclave de corredor mexicano-chicano tiene la vitalidad de movimiento de masas en su región.¹⁷ Es como una frontera donde cruzan diariamente miles de personas, miles de ideas creando una transculturación que nutre esta área. Estos corredores de cultura se han enfrentado a la reacción conservadora que oprime las vidas de la gente y su actividad creadora; al mismo tiempo entrelazan la cultura anglo y la hispana, en la cual el artista chicano amalgama el arte del español-mexicano y del inglés del Sudoeste.

El artista chicano piensa que tienen algo especial que ofrecer; un humanismo orientado al espíritu de la comunidad y del mundo, el derecho a la libre expresión creativa y el derecho de encontrar un centro estabilizador en su vida con valores de su cultura. Él abre un nuevo camino estético en su obra además del arte de protesta que exhibe, su imagen está cambiando el estereotipo, ya no es visto como "la novedad", "lo exótico", "lo *españolishado*" ahora surge como un artista universal.

A pesar de que es considerado un artista universal, el artista chicano se vuelve sospechoso ante la comunidad académica anglo; porque cualquier arte que expresa puntos de vista políticos se considera propaganda y no arte. El Arte Chicano ha sido aceptado por la comunidad académica como un movimiento legítimo; ante esta idea, el artista chicano responde: "Nosotros

¹⁷ NAVA, Rodolfo. "Border Regions as Corridors of Culture: A Positive View" en *Rules of the Game and Games Without Rules*, ANUIES, México, 1981.

los chicanos aceptamos el arte orientado políticamente como arte, porque el arte es universal".¹⁸

Ante la pregunta ¿Hay Arte Chicano y artistas chicanos?, la respuesta es: "si existen los chicanos, existe el Arte Chicano y sus artistas".¹⁹ No se limita a un estilo o escuela particular y tiene variadas formas, sólo es consistente en su punto de referencia: la cultura chicana contemporánea.

1. Características generales

Muchos artistas chicanos como Malaquías Montoya, (considerado como el historiador visual del pueblo chicano), Rupert García, Frank Romero, Gilbert Luján, John Valadez y Carlos Almaraz fueron de los primeros que usaron imágenes de este chicanismo en su trabajo como manifestación de la resistencia cultural a ser asimilados. Al usar su arte como expresión de rebeldía por la discriminación de que eran objeto diariamente y por medio de una fusión de fuentes, que tipifican el arte contemporáneo hispano y símbolos aunados a abstracciones modernistas, representan un arte individual. Así logran su identidad, su etnicidad y preservan sus tradiciones, como dice Tino Villanueva, "El sarape de mi personalidad viene en *fantastic colors*".²⁰

Gilbert Luján y Frank Romero se concentran en tradiciones étnicas visuales y en circunstancias sociales y políticas del momento, dibujando temas de sus raíces chicanas y de su medio ambiente. Las pinturas épicas de Romero muestran el confrontamiento entre anglo y chicano; su obra *The Closing of Whittier Boulevard*, por disturbios raciales en Los Ángeles, celebra este acontecimiento como una muestra de la lucha del pueblo chicano por su autonomía.

John Valadez muestra el perfil de la chicana, la satiriza y casi logra su estereotipo con su cuadro *La Butterfly*. Él pinta al sujeto urbano chicano, pero logra darle intensidad sacándolo del típico personaje de la calle del mural chicano, por medio del refina-

¹⁸ LÓPEZ, Yolanda. "Life as Art" en *The Houston Post*, 7 de agosto, Houston, Texas, 1988, p. 34.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ VILLANUEVA, Tino. *Op. cit.*, p. 112.

miento de su estilo y de su forma. Luis Tapia no quiere que se le dé el estereotipo de artista de pueblo, ni de artesano con el cual no se identifica y afirma "yo creo en la tradición, yo soy la tradición, pero tradición no es copiar, lo que yo hago para preservar mi herencia, es renovarla, regándola como si fuera una planta en crecimiento".²¹

El arte de Malaquías Montoya no es totalmente de crítica social, además paga tributo al pueblo chicano, al mexicano y al latino. Igual que otros artistas chicanos de su generación, él se inspira en los grandes movimientos de reforma y arte social de México de los veinte y treinta. Trata de emular al Taller de la Gráfica Popular Mexicana cuyos artistas mostraban las necesidades sociales y políticas de las masas indigentes en México a través de la crítica. Para Malaquías, estas necesidades son congruentes con los indigentes inmigrantes en Estados Unidos y con todas las víctimas que luchan por igualdad política y económica.

Malaquías vivió en campos de migrantes agrícolas y desde 1938 recorría los campos de California durante la época de la cosecha; estos recuerdos del "campito" le dieron su filosofía del arte de los oprimidos; arte que se cristalizó en los sesenta. En 1968, ingresó al grupo de artistas chicanos del MALAF (*Mexican-American Liberation Front*) cuyos *posters* apoyaban las protestas y celebraban el Movimiento Chicano en San José y en Berkeley, California.

Desde un principio, su arte estaba destinado a educar a su comunidad en los aspectos positivos y negativos de su condición humana y social, su filosofía está centrada en las necesidades fundamentales de la humanidad y en las necesidades estéticas y sociales de su comunidad. "Unidos Todos, Pueblo con Pueblo" refleja la política de Malaquías y sus intereses sobre los inmigrantes de México y de Centroamérica en los Estados Unidos; en esta obra él planeó un *poster* para ayudar a los refugiados. Él se considera un ciudadano de la nación humana y dirige su arte para todo el mundo, para que todos lo vean, lo contemplen y lo experimenten.

El estilo y contenido de las obras de Malaquías tiene su inspiración en el arte del renacimiento mexicano, su estilo es

²¹ BEARDSLEY, John y Jane Livingston. *Hispanic Art in the United States*, Abbeville Press, New York, 1987, p. 46.

personal, vigoroso y de gran emotividad. Su iconografía incluye imágenes de cactus, banderas y alambres de púas. *El Sueño del Inmigrante: La Respuesta Americana* muestra la deportación de un trabajador indocumentado, envuelto en una bandera y atrapado por la burocracia. Muchos de sus dibujos al carbón incluyen imágenes de caras angustiadas; son las caras de todos los hombres y de esta manera tan pujante Malaquías muestra la humanidad.²² Su crítica social hace homenaje a la dimensión humana inspirándose en el pueblo mexicano, en el latino y en el chicano.

Durante veinticinco años, él ha estado pintando la constante lucha por la igualdad cultural, social y política, ya sea en sus óleos, en sus serigrafías o en sus cuadros al carbón. Siempre trata temas políticamente activos y su trabajo lleva la noticia del día, su mensaje es de crítica, pero trata sobre la dignidad humana.

César Martínez, artista chicano de San Antonio, explora la cultura dual y la herencia del chicano.²³ Él pinta al "Pachuco", el rebelde, que no se adapta al mundo del anglo y que surge como una figura desafiante; lo muestra como es: un joven que no es parte del mundo en donde vive, aislado, crea su propia realidad y su lugar llamando la atención a su presencia. Martínez en su trayectoria artística muestra los tres tipos de mexicanos en su etapa de transición en los Estados Unidos: el vaquero *cowboy* de los veinte, el "pachuco" de los cuarenta y el "ilegal" de los sesenta.²⁴ Su trabajo ha adquirido fama, especialmente su obra del pachuco, porque da al espectador una visión interna de lo que es el barrio, la vida en él; porque es aquí donde los sectores mayoritarios de la población reciben las primeras impresiones de quiénes son los chicanos, dónde se gestan manifestaciones y rasgos que delinean la personalidad y el carácter de la Raza.

Muchos artistas usan como inspiración la cultura del Sudoeste de California pero tiene su origen en la cultura mexicano-chicana y siempre tratan de reconciliar la cultura mexicana con las México-americanas. Carlos Almaraz hace uso de esta inspiración y en su cuadro *Love Makes the City Crumble* usa exuberan-

²² *Austin American Statesman*, 31 de marzo, Austin, Texas, 1985, p. F-4.

²³ BEARDSLEY, John. *Op. cit.*

²⁴ *Ibid.*

cia de colorido y fuerza para mostrar la lucha entre factores antagónicos; lo lujoso contra lo espartano, el europeo cara a cara con el indígena, la anarquía contra el orden; es la constante lucha entre dos grupos, entre conquistado y conquistador... Jesús Morales, a pesar de que su obra es abstracta, evoca en sus esculturas la arquitectura del México precolombino, él usa una fusión de fuentes prehispánicas y contemporáneas.

Temas religiosos se encuentran frecuentemente en la obra de artistas chicanos como Félix López y Luis Tapia que pintan imágenes policromas de santos basadas en el siglo XVIII, esta influencia se deriva, según Tapia, de que él es descendiente de los primeros pobladores de Nuevo México, donde el arte tradicional religioso está presente como en el barrio.

Hay obras irónicas como las de Roberto Juárez, él pinta según piensa debe pintar un artista étnico; usando los estereotipos de una cultura atrasada. Sus figuras son vulgares, masivas, desarticuladas, el torso de frente, las piernas de perfil y, en un "lenguaje inocente" él desafía los prejuicios de la cultura anglo. A base de su colorido y por la grandeza de su figura logra ennoblecer el estereotipo que representa en su obra. Juárez, igual que sus compañeros, se encuentra ante el problema de un rechazo cultural; siendo artistas chicanos comparten la misma herencia y el mismo idioma. Algunos son descendientes de los primeros pobladores de Estados Unidos, otros son inmigrantes recientes que provienen de México y algunos son nietos de los refugiados económicos de la Revolución Mexicana.

Rupert García siempre expresa sus puntos de vista políticos por medio del arte, él piensa que el material y el mensaje son uno solo; por esto sus cuadros están inyectados con mensajes fuertemente políticos sobre la causa chicana y sobre países del Tercer Mundo y dibuja retratos ideológicos cuyas imágenes retratan la injusticia. Muchas de sus ideas artísticas surgieron durante sus años universitarios en los turbulentos sesenta y durante sus cuatro años en Vietnam. Él, al igual que sus colegas que vivieron esta época, siente que el arte es un medio importante para manifestar su protesta. Rupert dice que "a través del arte la gente entiende mi trabajo inmediatamente aunque a veces es difícil para ellos aceptar el mensaje".²⁵

²⁵ *Encuentro Chicano: 11 Pintores*, Palacio de Minería, UNAM, México, 1988, pp. 1-3.

El feminismo y la artista chicana surgen durante el Movimiento debido a la necesidad de articular su lugar en la nueva sociedad y establecen sus propias organizaciones como MAS (Mujeres Artistas del Sudoeste), y Mujeres Muralistas, con Patricia Rodríguez, Irene Pérez, Graciela Carrillo y Consuelo Méndez. La artista Carolina Flores es chicana de "hueso colorado", perteneció al grupo militante *Brown Berets* (Boinas Cafés) en el Este de Austin, en sus cuadros aparece sutilmente simbología de su experiencia como chicana. Su compromiso con la situación del pueblo chicano se remonta a sus días en la preparatoria donde se dedicó a defender a estudiantes involucrándose en actividades escolares políticas. En los sesenta se afilió a MAYO (*Mexican American Youth Organization*) para militar en pro del joven chicano y de su situación; su trabajo artístico de esta época muestra la fuerza de su ideología en sus trazos y en su colorido.

Diferentes artistas chicanos han tenido una fuerza enorme para educar al pueblo chicano sobre temas que afectan sus vidas diarias, son, entre otros: César Augusto Martínez, Mel Casas, Carmen Lomas Garza. Publican sus trabajos en el *Caracol Magazine* y trabajan con grupos de artista como "Con Safo", imprimiendo *posters* de protesta para lograr sus metas. Mel Casas creó gran polémica al participar en la guerra de Corea y denunciar esta guerra de la manera que él sabe, pintando. *Show of Hands* es una trilogía, copia de las manos de Adán y Eva que se encuentran en la Capilla Sixtina, pero un dedo hace un señalamiento obsceno. En *Kitchen Spanish* satiriza a una familia anglosajona, usando el estilo de historieta, él pinta a la mamá, al papá, al niño y al perro; a la sirvienta mexicana la dibuja como una figura de cartón ante el fregadero y de cuya boca salen palabras en forma de globo "Sí señor, sí señora, sí perro". Él quiere mostrar que en este mundo sólo los anglos son verdaderos, los chicanos son de papel o de cartón y su comunicación verbal es suficiente para funcionar sólo en la cocina.

James Drake ha vivido en El Palo, Texas, por más de veintidós años y muestra los conflictos y contrastes que caracterizan la vida en la frontera entre México y Estados Unidos. En *Border Inspection Station* (Estación de Inspección Fronteriza), hecha en 1986, hace un llamado acerca de la violencia usada por la patrulla fronteriza. Este llamado se intensifica en su obra *Juárez-El Paso* (1986-88), que surge como respuesta a las muer-

tes trágicas de dieciocho jóvenes indocumentados en un furgón de tren en las afueras de El Paso en 1987. El incidente de estos jóvenes le causó un gran impacto y dedicó varios dibujos y esculturas a este episodio para tratar de mostrar la inhumanidad y perversidad de este acto. Los jóvenes iban en busca de un mejor trabajo, de mejorar su condición de vida y el "coyote", quien arregla la cruzada clandestina de la frontera por una suma de dinero, cerró el furgón sin permitir el paso de aire; cuando el tren llegó a su destino cerca de Sierra Blanca, Texas, sólo un hombre había sobrevivido.

En un dibujo de Drake *El ilegal* hay un poema, del lado izquierdo en español y del lado derecho en inglés, dicho poema se encontró en el diario de una de las víctimas. En unas cuantas líneas el autor expresa su lucha al verse obligado a salir de su país, alejarse de su familia y la necesidad de sobrevivir. Este dibujo de la víctima atrapada en el furgón rompe nuestra indiferencia y nos enfrenta a la realidad; son dibujos de desesperación, de humillación y de la capacidad tan enorme del hombre de odiar. La obra de este artista chicano está motivada por la experiencia de su vida en Ciudad Juárez y en El Paso, por sus enredos económicos, culturales y políticos debido a su situación fronteriza. Sus cuadros sirven como teatro para representar el verdadero drama de sus gentes, del ilegal, del indocumentado; hombres y mujeres explotados y confinados en una casta social sin poder y abandonados a su suerte.²⁶

Drake surge como un artista que se enfrenta a la inhumanidad, igual que lo han hecho Goya, Orozco, Géricault, en otras épocas de la historia; hace un balance de lo que está pasando para presentarlo ante nuestros ojos y hacernos conscientes de la realidad de la explotación de nuestros hermanos.

Yolanda López se considera una artista política chicana, su trabajo no es para ganar dinero. En general, los artistas necesitan patronos y los artistas políticos no reciben apoyo, nadie se quiere comprometer con su causa. En los sesenta ella entró al Movimiento, allí encontró el campo fértil para su trabajo artístico; se describe a sí misma como pacifista, contraria a la militarización de los jóvenes y a su indoctrinación y su obra lo demuestra. Yolanda dice que lo importante en el arte es la

²⁶ RANTA, Rachel. "James Drake" en *The Border la Frontera*, Boletín, Contemporary Arts Museum, Houston, Texas, diciembre, 1988, p. 2.

calidad de lo que significa ser humano, el arte no tiene lógica,²⁷ por esto ella juega y se divierte usando la sátira en sus lienzos.

Su dibujo de una mujer quitándose una máscara fue hecho para demostrar y expresar unidad con las mujeres de Centroamérica. El fondo de este dibujo es una dicotomía de cortinas de encaje y flores y de bombas y rifles *Kalashnikov*. Ella satiriza el punto de vista de los creyentes en su pintura de la Virgen de Guadalupe, en lugar de la joven judía del Renacimiento coloca la imagen de su mamá con su máquina de coser, o con una indígena amamantando a su bebé, o, como lo hace en un cuadro en vivo, con ella misma parada sobre un altar, vestida con *shorts* y zapatos *tennis* y con un *bouquet* de pinceles en sus manos.²⁸

A esta artista no le importa ganar dinero, le importa que su mensaje llegue al pueblo y pinta a los latinoamericanos, chicanos e hispanos con orgullo y con dignidad. Lo que sí le preocupa es saber quién tiene el control dentro de las artes plásticas, porque a los latinos no se les dan fondos, es una forma sutil de censura, se les limita el material, el espacio para trabajar y las galerías y museos para exponer.

Una muestra importante de este arte de protesta llevado al cabo por artistas chicanos es sin duda el mural *Song of Unity* (Canción de Unidad) que se encuentra en Berkeley, California. Éste es una celebración a Víctor Jara, el compositor y cantante chileno asesinado por la Junta Militar durante el golpe de estado contra Allende. Este mural, pintado por Ray Patlán, proyecta la participación de latinoamericanos en la formación de su cultura y de su destino. La figura dominante del mural es la cara de Víctor Jara, su cuerpo truncado y sus manos cortadas tocan la guitarra expresando la continuidad de su música y de su espíritu que ninguna política puede mutilar.

Artistas chicanos de Chicago como Alex Galindo también están expuestos a los mismos traumas étnicos que los artistas del Sudoeste, porque los prejuicios raciales están presentes en toda la Unión Americana. Él manifiesta su descontento con el sistema por medio de fotografías; hace documentos históricos de una familia dividida que vive en ambos lados de la frontera. Sus tomas son clásicas en su manera de enfocarlas y, aunque

²⁷ HERNÁNDEZ, Beatriz. "Political Satirical, Yolanda López" en *The Houston Post*, 7 de agosto, Houston, Texas, 1988, p. 18.

²⁸ *Ibid.*

el ambiente es diferente en cada una, su universalidad las une. Rodolfo Molina también pertenece a este grupo de latinos de Chicago y usa sillas como símbolos del opresor y del oprimido. Su cuadro *Silla del Poder* es una representación de la falta de igualdad en la democracia de Norteamérica.²⁹

Michel Ponce de León es artista grabador y siente orgullo de su herencia mexicana. Considera que el arte es universal y que es un medio para intercambiar mensajes internacionalmente. En su obra *Entrapment*, un *collage-intaglio* producido en 1965, a primera vista da la impresión de una reata rodeada de cubos. ¿Podría ser el Calendario Azteca?... No, Ponce de León, después de leer que el gobernador George Wallace afirmó que a los negros se les trataba mejor en el Sur que en el Norte, le pareció esto muy curioso y empezó a dibujar una cuerda con un nudo que le sugirieron los linchamientos realizados por el Ku Klux Klan. En el centro pintó un círculo rojo que simboliza a la humanidad que se encuentra ahogada por fuerzas opresivas que maltratan a la gente en el Norte igual que en el Sur. Su mensaje es universal y es de protesta contra la opresión del individuo por el hombre.

El arte hispanoamericano es excepcionalmente individualista y los escultores Luis Jiménez y Roberto Graham, dos artistas chicanos de gran renombre, han establecido una reputación sólida por ir contra la corriente desde hace más de veinte años. Graham emerge en los sesenta con una serie de pequeñas figuras y desnudos hiperrealistas aun cuando estaban de moda obras enormes y de estilo minimalista abstracto. La moda ha cambiado desde entonces, en los ochenta tomó el camino representativo y ahora en los noventa regresa al abstracto.

Jiménez en los setenta desafió a la corriente artística con sus esculturas en fibra de vidrio y laqueadas con colores chillones: el uso tan llamativo de los materiales en su obra no es a lo que está acostumbrado el director de galerías ni la clientela burguesa anglo; él los usa para hacer un llamado y proclamar un pedazo de territorio propio sin someterse a lo establecido. Sus temas, *El vaquero*, *El ranchero* y *El aullido del coyote desafiante*, muestran su descontento y a la vez, su individualismo. Él cruza el puente entre ser mexicano o americano, sus obras son mezcla

²⁹ SHOWN, John. "Adivina Latino Chicago Expression" en *The Mexico City News*, 29 de septiembre, México, 1988, p. 23.

del dios azteca Huitzilopochtli: el guerrero listo para la batalla y el hombre-máquina moderno.

La minoría chicana está cansada de los estereotipos que le da el anglo, por esto Antonio Burciaga combate con la misma sátira que recibe. Caricaturiza con fino humor a líderes de la política norteamericana, como al ex-secretario de Estado, Henry Kissinger que vestido de torero protagoniza al *Gringo loco en la gran corrida en Centroamérica*. Sufre las vejaciones de los indocumentados en *Los Tres Reyes Magos* y se burla de la cultura anglo en *Drink cultura refrescante*, dejando en evidencia la época vivida por él.

En un detalle de su mural *Mitología del maíz* hace una alegoría a la última cena, en este caso la última cena de los héroes chicanos. En lugar de los trece personajes originales vemos a Joaquín Murieta, Frida Kahlo, Luis Valdez, el Che Guevara, Emiliano Zapata, César Chávez, Benito Juárez, Ernesto Galarza, entre otros, compartiendo sus tamalitos y su tequila. Aquí en una mirada queda plasmada toda la historia chicana.

El artista chicano analiza los rasgos sociológicos e ideológicos y abre un camino estético a su producción;³⁰ sin embargo la sociedad lo relega por su etnicidad, él, a su vez, manifiesta su inconformidad con el sistema de galerías y museos de las comunidades norteamericanas; se enfrenta a la falta de aceptación, al rechazo, a una mínima comercialización y al desconocimiento de sus obras por falta de difusión.

Ralph Ortiz es director del Museo del Barrio en Nueva York, en este museo se congrega gente del Tercer Mundo: chicanos, negros, indios, puertorriqueños y "hillbillies", todos agrupados como la "Cultura del Arcoiris". Él llama la atención hacia la causa por medio de un arte, si a esto se puede llamar "arte shocking"..., como su contribución principal *Concierto para la destrucción de un piano* que fue presentada en televisión en 1986 y en museos y galerías de Europa. Armado con un hacha atacó al piano y mató una gallina rociando con su sangre y plumas a los espectadores... Él dice que, por lo menos, el público no puede quedar indiferente ante esto como lo hace ante la situación del chicano.

³⁰ MONTTOYA, Malaquías y Leslie Salkowitz. "A Critical Perspective on the State of Chicano Art" en *Metamorfosis*, University of Washington, Seattle, 1980.

Luis Jiménez cruza el puente entre ser mexicano o americano, sus obras y sus esculturas son mezcla del dios azteca Huitzilopochtli, el guerrero listo para la batalla y el hombre-máquina moderno. Usa colores neón, demasiado provocativos, algunos piensan que son demasiado vulgares, pero mucha gente piensa que están acorde con la época.

Ernesto Palomino es un artista universalista, no se deja encasillar en una categoría; pintor, muralista, escultor, traductor de cine, ha colaborado con Luis Valdez, creador del Teatro Campesino, que ha hecho tanto por levantar el orgullo del trabajador agrícola tan oprimido en el Sudoeste.

Armando Valdez es autor de *El Calendario*, este calendario chicano tiene doce ilustraciones con alguna referencia histórica de la presencia chicana en Estados Unidos. Él piensa que la lucha chicana es un esfuerzo colectivo en el cual muchos han participado y han sido sacrificados; da como ejemplo: en 1973, en Dallas, Santos Rodríguez de once años fue acusado de robo, recibió un balazo en la cabeza disparado por el policía Darryll Cain mientras se encontraba esposado y sentado dentro de la patrulla. Otra persona luego confesó ser culpable del pequeño robo del que se le acusaba. Aquí, por medio de su calendario visual, Valdez ha hecho una gran labor para concientizar al chicano ante el maltrato del anglo.

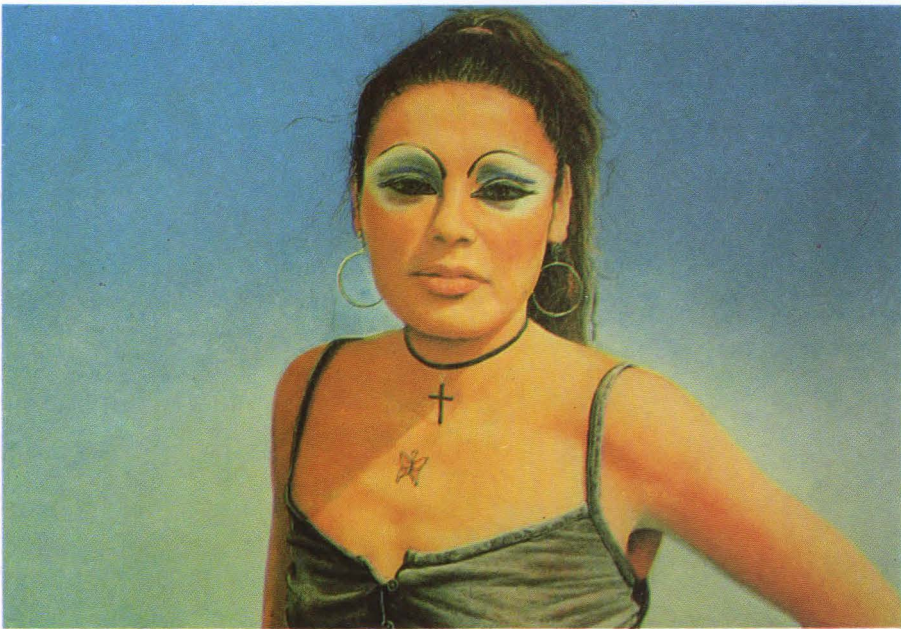
Para muchos artistas chicanos el arte es una manera de ver el mundo día a día con su problemática cotidiana. Martín Pérez hace un dibujo: George Washington dentro de un billete de un dólar y lo titula *Un dolor*; muy acorde con el sentir del pueblo chicano, porque este billete significa un trabajo denigrante que él debe aceptar para subsistir. Tal vez este no es un arte lucrativo, pero el crearlo es algo nuevo cada día; es un arte dinámico porque continúa su cambio y su desarrollo.

El artista chicano se ha echado sobre sí una carga que rebasa sus fuerzas pues la reconquista de lo concreto humano, la afirmación del hombre en un mundo enajenado, no puede ser una tarea exclusiva del arte. El artista ha reaccionado ante una sociedad en la que rige la ley de la producción material capitalista y rompiendo con ella, amurallándose en su creación, ha afirmado así su libertad que era el fruto de una necesidad.³¹ El

³¹ SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. *Las Ideas Estéticas de Marx*, ERA, México, 1965, p. 117.

verdadero artista chicano es capaz de establecer un nuevo lenguaje allí, donde el lenguaje ordinario se detiene, porque el objeto que él crea no puede ser un punto de llegada, por lo contrario, gracias a este objeto es capaz de llegar a los demás.³²

³² *Ibid.* p. 118.

JOHN VALADEZ. "La Butterfly", pastel.

MALAGUÍAS MONTOYA. "Vietnam/Aztlán: fuera", serigrafía.

CÉSAR A. MARTÍNEZ. "El Güero", acrílico sobre tela.

LUIS JIMÉNEZ. "Cruzando el Río Bravo", crayón.

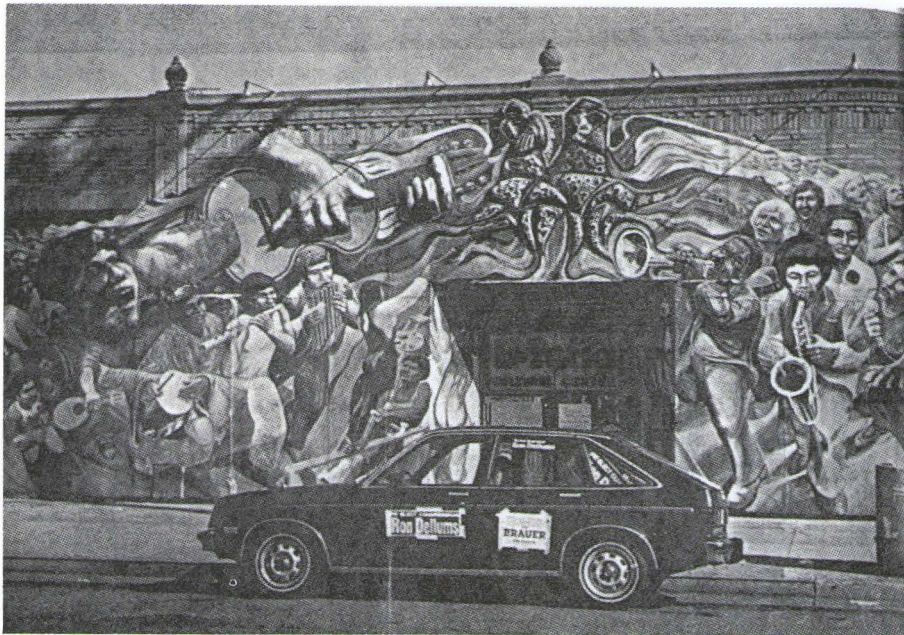
LUIS JIMÉNEZ. "El Chuco", lápiz.

YOLANDA LÓPEZ. "Quitándosela y poniéndosela: unión con las mujeres de Centroamérica", dibujo.

YOLANDA LÓPEZ. "La artista como la Virgen de Guadalupe", *collage*.

RAY PATLÁN. “ ‘Canción de Unidad’, homenaje al músico chileno Víctor Jara”, mural que combina papel *maché* y cerámica con escultura y pintura.

LUIS JIMÉNEZ. "El aullido del coyote desafiante", escultura de fibra de vidrio y laca.

ANTONIO BURCIAGA. "Mitología del maíz", mural.

FRANK ROMERO. "Méjico, Méjico", acrílico.